

O cinema enquanto projeto artístico, científico e pedagógico

Pedro Alves

pmalves@porto.ucp.pt

Daniel Ribas

dribas@porto.ucp.pt

Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa (Porto)

Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR-UCP)

O cinema, hoje

- Extensão dos espaços de fruição (sala, galerias, museus, internet, VOD)
- Complexificação das formas de expressão (experimentação, libertação face ao classicismo narrativo, hibridização de géneros, novas tecnologias digitais, etc.)
- Acompanha a complexificação e as variáveis crescentes da nossa relação com o real:
 - a importância do autor-pensador

O cinema como projeto universitário

Formação

+

Investigação

+

Produção

O cinema como projeto universitário

Formação

+

Investigação

+

Produção

Escola das Artes

CITAR – Centro de Investigação em
Ciência e Tecnologia das Artes

CCD – Centro de
Criatividade Digital

O ensino do cinema

- *Modern times*: evoluir a partir do ensino clássico e/ou profissionalizante
- O *problem-based* e o *project-based learning* (PBL)
- Novos cursos da Escola das Artes: Licenciatura e Mestrado em Cinema

PBL e novos cursos EA

“A produção de obras de arte envolve a solução de vários problemas; assim, o artista deve primeiro resolver esses problemas pensando criticamente, e até mesmo criticando-se a si mesmo, antes que o observador veja a obra de arte. Dessa maneira, a produção de arte é um processo de solução de problemas que inclui problemas mal estruturados e problemas não-comuns. Portanto, a educação artística fornece uma plataforma básica para os alunos gerarem ideias usando o pensamento crítico” (Ulger, 2018)

PBL e novos cursos EA

- Desenvolvimento artístico e humano dos alunos
- Pensar o real na expressão da individualidade (formação + investigação)
- “Educação por contágio” (Groys, 2009): artistas e realidade profissional inseridos no processo de formação
- Escola como “art centre”: formação + produção + investigação

A investigação em cinema no CITAR

- Cinema investigado na sua amplitude contemporânea
 - Novas formas e processos de criação, produção, receção, mediação, etc.
- Principais linhas de investigação :
 - Cinema contemporâneo
 - Artes cinemáticas
 - Arte, Crítica e Política
- Investigação *practice-based* e *practice-led*

Da universidade para a comunidade

- Aulas abertas e *masterclasses*
- Cineclube EA
- Sala de exposições
- Conferências internacionais
- Outros serviços (projetos, missões, curadoria, programação, consultoria, etc.)

Conclusões

- CITAR, na sua articulação com EA e CCD, procura acompanhar as mais prementes questões em torno da contemporaneidade do cinema
- A articulação entre formação, investigação e produção permite combinar a preparação artística e humana de novos profissionais com o seu posicionamento sustentado do ponto de vista do pensamento e da expressão em torno dos principais temas da realidade contemporânea

Referências

- **Cordeiro, J.** (2019). Project-based learning in marketised higher education: friend or foe?. In *New Vistas*, vol. 5, issue 1. University of West London. ISSN: 2056-9688.
- **Groys, B.** (2009). Education by Infection. In S. H. Madoff (Ed.), *Art school (propositions for the 21st century)*. Cambridge: MIT Press.
- **Madoff, S. H.** (Ed.). (2009). *Art school (propositions for the 21st century)*. Cambridge: MIT Press.
- **Ulger, K.** (2018). The Effect of PBL on the Creative Thinking and Critical Thinking Disposition of Students in Visual Arts Education. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 12(1), 3–6.

Obrigado.

pmalves@porto.ucp.pt

dribas@porto.ucp.pt